

美术基础教学阶梯训练 速写篇 ④

陶炽勇 刘舒月 吴学聪 著 湖北美术出版社

美术高考速写 写生图解

HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

系列丛书《阶梯训练》写生作品征稿启事

征稿内容:作品需结合美术绘画基础教学的常规内容,形体塑造结实,具有较强的绘画性,是作品发表的重要标准。其具体内容包括:①速写 ②素描 ③色彩
稿件要求:提供作品的120反转片或作品原稿,为保证编印出版的质量,请作者认真精选作品。反转片务必拍摄清晰,模糊不清的不予编选,对开尺寸以内大小的作品希望寄原稿,所有来稿请注明联系方式和同意发表字样。

寄稿地址:武汉雄楚大街268号长江出版集团B座1804

邮编:430070

湖北美术出版社美术教育编辑室 严浩 收

联系电话:027-87679544 传真:027-87679529 E-mail:y_hao1228@163.com

Stairs

阶梯训练系列
Stairs

选择阶梯训练

丛书策划:应传伟 严浩

责任编辑:严浩 装帧设计:敖露

迈入成功殿堂

- 美术高考速写入门
- 美术高考速写提高
- 美术高考速写冲刺
- 美术高考速写写生图解
- 美术高考速写疑难图解
- 人物动态速写局部图解
- 美术高考速写题型图解

图书在版编目(CIP)数据

美术高考速写写生图解 / 陶炽勇, 刘舒月, 吴学聪 著
—武汉: 湖北美术出版社, 2007.7

(美术基础教学阶梯训练丛书)

ISBN 978-7-5394-1948-0

I. 美…

II. ①陶…②刘…③吴…

III. 速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 089652 号

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号湖北长江出版集团 B 座 19 楼

电 话: (027)87679526(发行) 87679544(编辑)

邮政编码: 430070

经 销: 新华书店

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 4

印 数: 6000 册

版 次: 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5394-1948-0

定 价: 20.00 元

ISBN 978-7-5394-1948-0

9 787539 419480 >

作者简介

陶炽勇,男,1994年毕业于江汉大学艺术系油画专业,后分别深造于湖北美术学院、清华大学美术学院。从事于美术高考教学十余年。教学能力强,教学业绩突出,培养的大批美术学子被高等艺术院校录取。现为湖北省美术教育协会会员,武汉市汉口铁中骨干教师、美术教研组长。曾撰写多篇教学论文并获省级奖励。2005年,曾编著《从零到清华——色彩》,由湖北美术出版社出版发行。

感悟速写

速写是绘画艺术中的一种表现方法,它要求作者在较短的时间内把所观察到的对象特征迅速地描绘出来,熟练地做到手、眼、脑的结合。对于不长期训练的人来说,的确不是一件容易做到的事情。记得当初初学绘画时,与现在许多美术初学爱好者一样,画速写像是完成一桩事,懵懵懂懂,画的时候极为被动,并不能真正理解速写的精髓。直到有一天,偶然目睹了德国画家门采尔的速写范本,顿时被他精湛的技艺惊呆了,从此便深深地爱上了速写,对速写的理解与感受有了明显的提高。于是一发不可收拾,速写成了我生活中不可缺少的一部分。

一、注重观察

当某一对象出现在你面前时,首先要学会观察,不要匆匆下笔,用“眼”去观察,用“心”去体会,这是提高绘画认识的关键所在。用“眼”去观察对象的特征,用“心”去体会对象给你的最直接、最强烈的形象感受,比匆匆下笔、一味追求感性要有意义得多。

二、触摸式的表现

从你的目光触及到对象的那一瞬间,交流的过程便开始了,目光在被观察者的身上流动,眼睛便审视对方动人的轮廓和构成起伏的沟沟壑壑。首先要学会抓住整体轮廓,对轮廓的观察就是要让眼睛抓住不放,如同用手去触摸一样。对太多的繁琐细节处理要视而不见,一幅画中不可能面面俱到,必须有主观的取舍与概括。

三、雕塑般的空间意识

许多人画速写仅仅注意形和线条,但完成之后好像又缺少了什么,作品很单薄,说明他对

空间不够重视。成熟的速写作品节制而简约,强烈而明确,给读者以强烈的视觉冲击,如雕塑般屹立在你面前,体积感与量感在不知不觉中体现出来。徐悲鸿先生的“尽精微,致广大”,就是对空间把握的精辟论述。

四、掌握主动

在作画过程中,对象所传递给你的信息是繁琐的、复杂的,初学者往往沉迷于对局部的描绘而丧失了最基本的概括手段,导致自己被对象牵着鼻子跑。一旦离开了对象就无所适从,就不会画了,这是典型的被动情结。必须养成主动出击的习惯,概括、有力,取重要特征,舍繁枝末节。这种心态会让你积极主动,即使离开对象也能完成一幅作品。对对象过于依赖和沉溺于对细节的描绘,只会让自己变得怯懦,束缚了自己的手脚,也束缚了自己的思维。

绘画艺术是一个整体观察与思维的过程。“整体”虽然是一个老生常谈的话题,但不能不引起我们足够的重视。许多初学者往往迷恋对局部的刻画而忽视了整体画面的把握。如反复练习手的画法、五官的画法,或是临摹一种风格,久而久之,就会概念化,对物象最新鲜的感受没有了,也丢失了画速写的初衷。作为初学者,必须多向大师们学习,汲取众家之长,为我所用,逐渐形成自己的个性和风格。古人说“画无定法”,就是这个道理。要想画好速写,除了掌握一定的绘画技能之外,最重要的就是保持一种对绘画的热爱。如能做到这几点,相信你离成功不远了!

陶炽勇

2007年5月18日

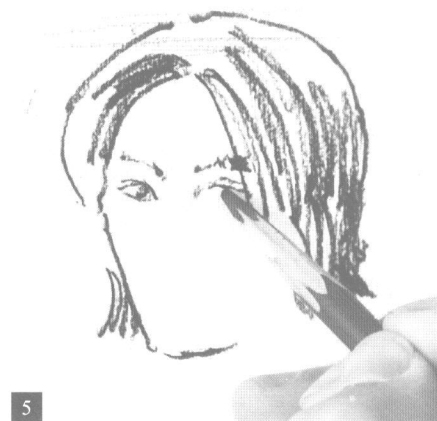
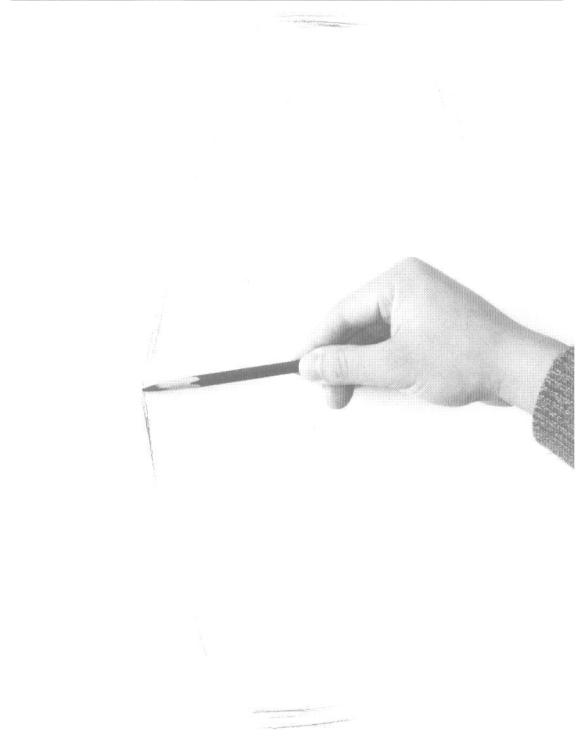
2. 勾勒出头型和脸部轮廓。

3. 从头发暗部入手,画出体积感。

4. 注意暗部头发造型的变化,笔随形走。

5. 再画五官,抓住对象的第一感觉。

6. 画鼻子时强调一下骨点,用侧锋稍擦一下。

1. 构图,确定从头到脚的比例关系,动态要定准确。

7. 嘴巴的表情要重点刻画,同时要注意五官的比例和透视变化。

8. 画出颈部,头、颈、肩的关系要准确,在画颈部时就应该考虑到肩部的落点位置。

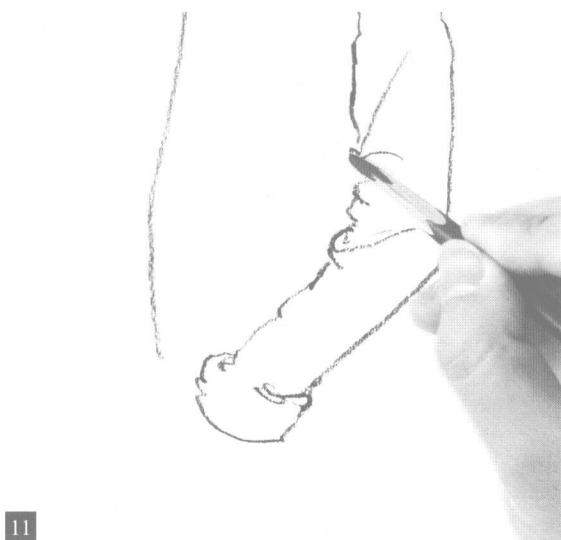

9. 衣服的处理要松动自然。

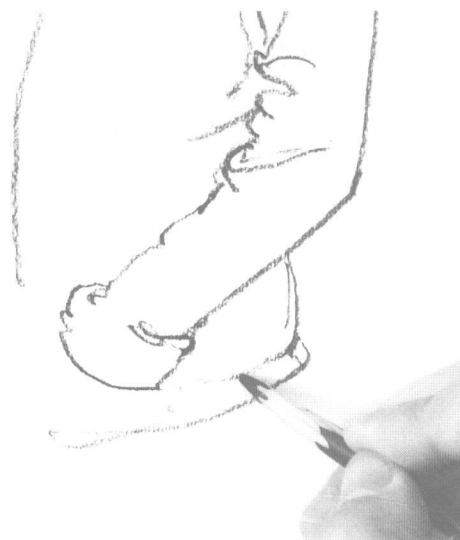
10

10. 注意线的虚实、停顿。

11

11. 衣纹处理要概括。

12

12. 注意线条穿插, 来龙去脉要明确。加强衣服的厚度感。

13. 外轮廓处理
要与手臂的动态
结构吻合。

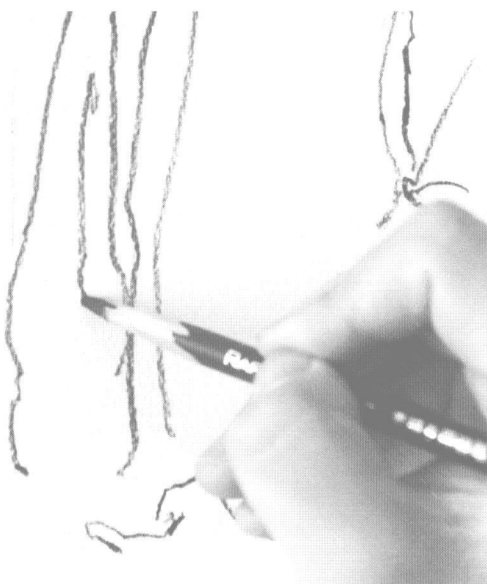

13

15

15. 画手时要强调关节结构, 动态要准确。

14

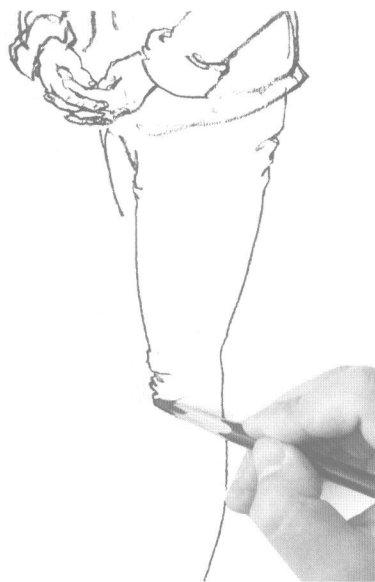
14. 衣纹的辅助线要轻松地穿插, 增强立体感。

16

16. 勾出腿部造型, 线条一气呵成, 在停顿处表现出肌肉的变化。

17

17. 膝盖处稍停顿, 用侧锋擦出皱纹。

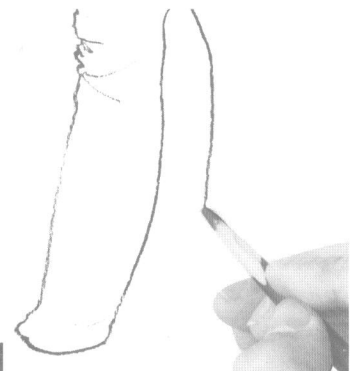
18

18. 用侧锋顺着轮廓擦一下, 立体感更强。

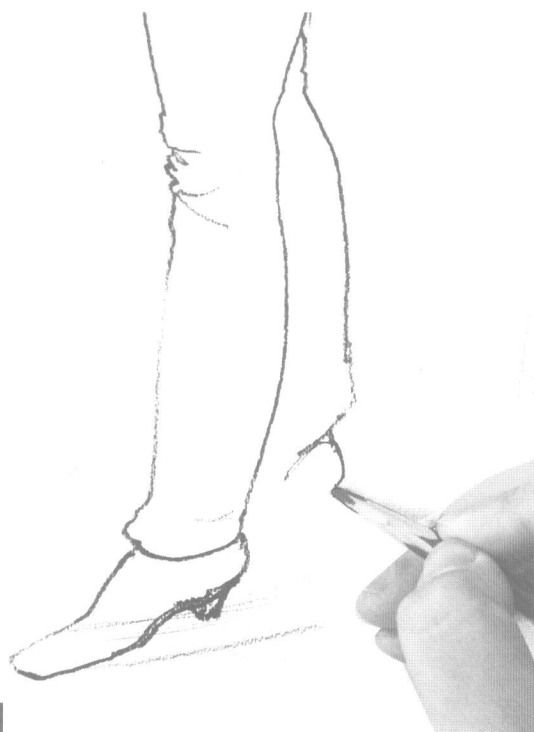
19

19. 勾勒后面的腿要注意与前腿的对比。

20

20. 在塑造前后的鞋时要注意表现虚实空间。

21

21. 对鞋的细部进行刻画。

22

22. 鞋的透视关系要画准。

23

23. 用侧锋擦出裤缝, 丰富画面效果。

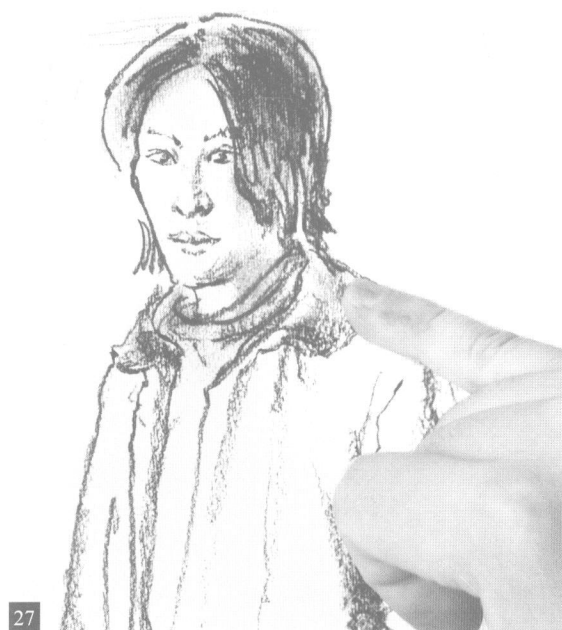
24. 对衣领细部进行刻画,表现质感。

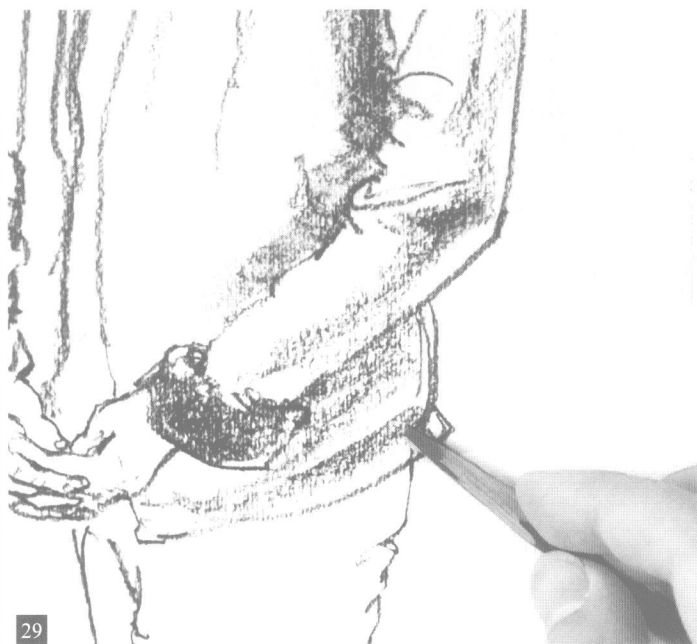
25. 对头发深入刻画,画出暗部中的头发结构。

26. 顺着轮廓用侧锋擦画,人物的厚实感、体积感更强烈。

27. 用手擦揉,表现出滋润的效果。

29. 画出衣服的厚度,同时也强调了人体结构。

30. 衣扣的处理点到为止,不能太醒目。

28. 衣领的刻画生动自然,手法要灵活。

30

完成：整体地调整，整个绘画过程要放松，自然，不能拘谨，敢于表现，充分挖掘画面绘画艺术的感受，找到绘画语境。

完成

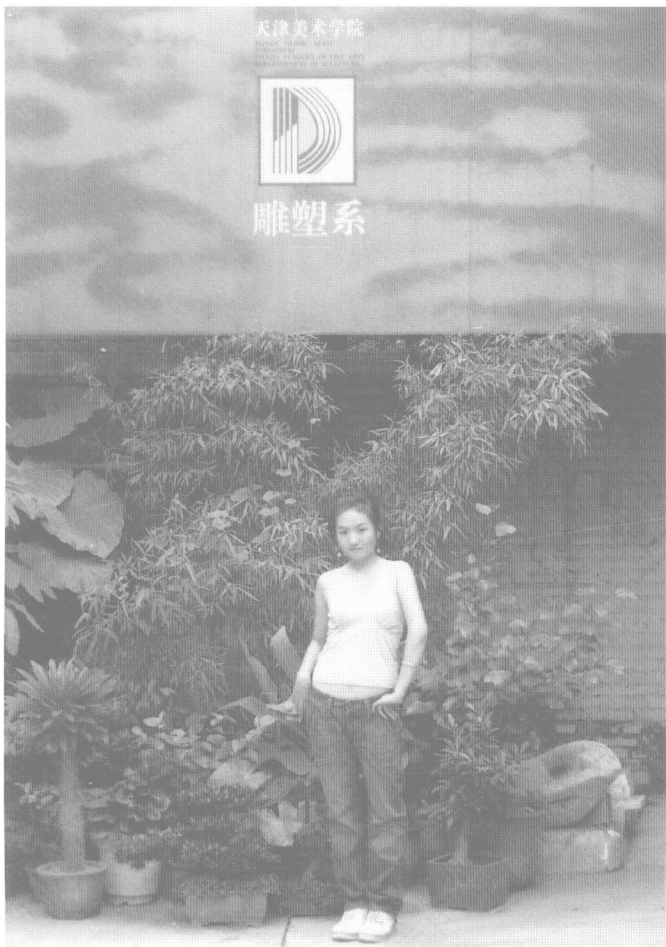

熟睡的秦河
姚海 02.11.27

张强
2007.5 /

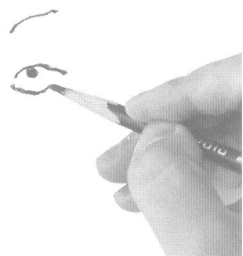
作者简介

刘舒月,生于河南平顶山市。2004年考入天津美术学院雕塑系,同年获得南开大学专业成绩第一名。2005年个人作品获得天津华夏艺术节优秀奖。其间,在课余时间投身油画的创作,深得多位油画名家的肯定与好评。2006年曾在昊泰艺术馆成功举办了个人油画作品展。

画速写与画素描不同,速写善于用简练的线条或明暗,概括地表现出对象的主要结构与整体感觉。要强化对象的突出特点,亦可稍作夸张。除非画面需要,不可过分陷入无关宏旨的细节,应从大局入手,强化挥写的意味。

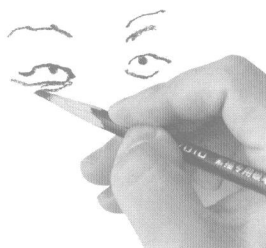
初学者速写之先,应快速观察一下对象的基本体态和脸型,并轻轻勾画出基本动势。此时要把握好头部与肢体间的比例及关节间的空间位置,注意外部造型的节奏感与轮廓的韵味。然后从头部开始,依次画至十之八九。其间,肢体的大小与手、脚的位置应以头部为参照,同时要注意头部与手、脚的呼应,力避形体僵硬、神态木然。习画者应善于用多变的线条或简约的调子,富有表现力地画出对象的基本结构与神态。一般来说,轮廓与主要的结构用线粗实一些,次要的结构用线则虚淡些,整幅画面的线条组织应主次了然、疏密有致;结构应环环相扣、进退有序;线条须笔笔生发、笔断意连;头、手应注意基本形态与神情的传达,不可生描死摹。当对象的基本呈现后,再根据画面效果稍作补充与丰富,亦可辅以明暗皴擦来增强其体量,但须注意线面要有机结合,轮廓线与结构线不相割裂。线条除了要洗练地表现对象的形体结构外,还需要突显线条自身的语言魅力。

就一幅速写而言,重要的是特定对象的主要特征与画面的整体气氛,不可谨毛失貌,不必计较点画之得失,以至于影响画面的整体效果。

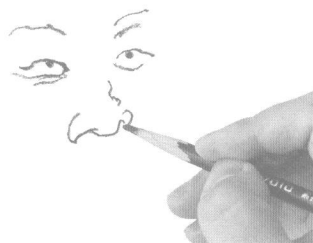
1

1.用极简约的线条勾画出眉、眼的基本形态。

2

2.注意眉、眼的对应与神情。

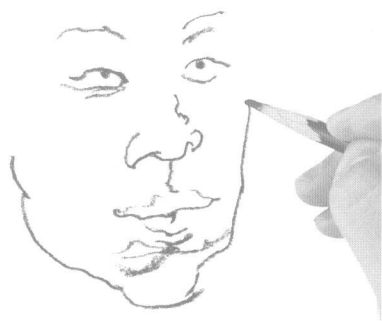
3

3.再以眼睛为参照画出鼻子,要注意其特点与角度。

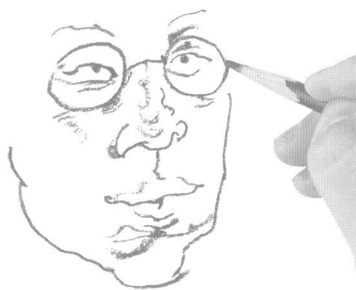
4

4.再以画出的部分为参照,画出嘴部,把握五官构成的长宽比例。

5

5.依照面部的形态与角度,画出五官的轮廓。

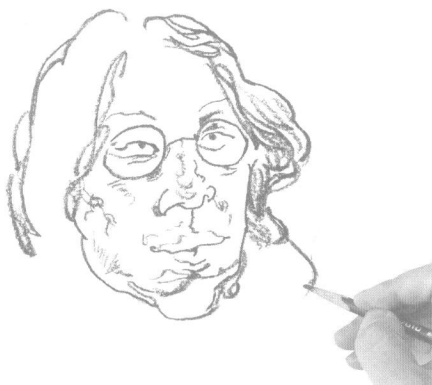
6

6.对五官稍作调整。

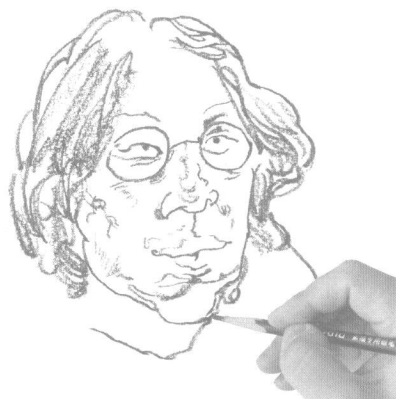
7

7.在面部略微皴擦一下,以强化结构的感受。

8

8.铺排出头发,注意其造型。

9

9.处理好头发与面部的对比关系。

10

10.顺势画出颈部。

11

11.接着画出领口部分,不可过于直板。

12

12.画出肩部以及周边的衣纹。

13

13.注意肩部的高低与衣纹的变化。

14

14.注意线条的结构穿插。

15

15.衣纹的走势应顺应结构与动作的变化。

16

16.同时要兼顾线条的疏密组合与安排。

17

17.勾勒衣纹时仍须控制好肢体的形态以及它与头部的比例。

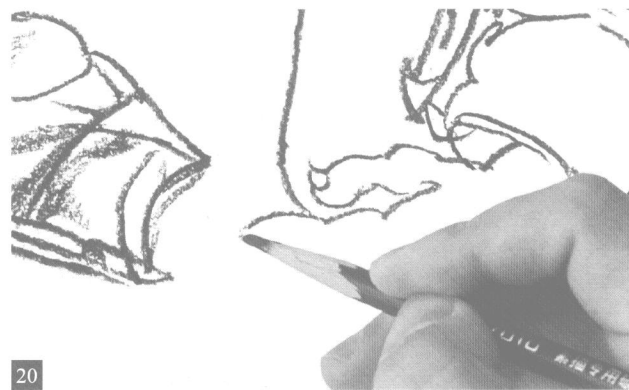
18

18.顺势画出袖口。

19

19.线条的组织应注意其变化与疏密对比。

20

20.再依势画手,此时应照顾好手与头部的远近对应关系。

21

21.画手时,要注意其形态与手势。

22

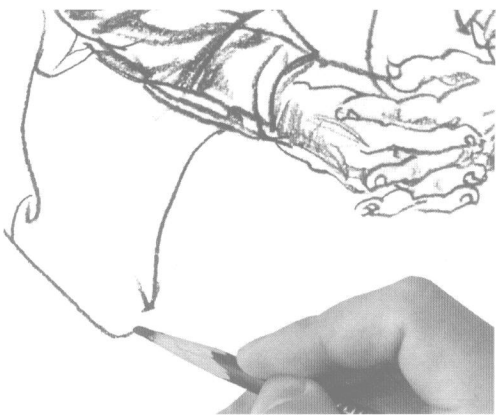
22.画手指时不可逐一、刻板地描摹。

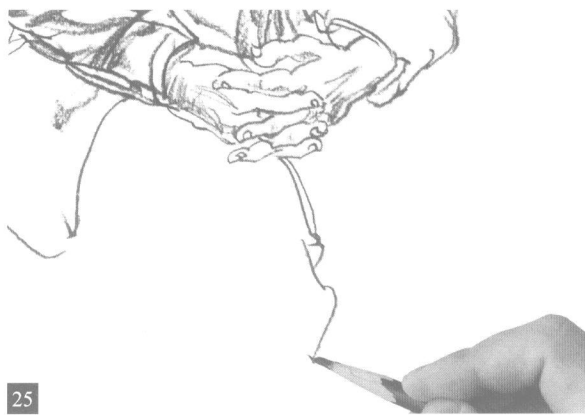
23

23.画手最关键的是要传达出手的表情与意趣。

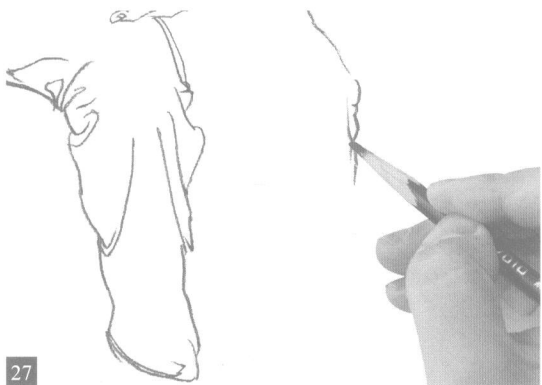
24. 依势画出上衣的其他部分。

25. 权衡好躯干的长度后,接着画腿部。

26.画腿部应从左边开始画。

27. 注意把握好大腿与小腿的屈伸与动势, 再从左至右画出右边的腿。

28.注意膝盖的位置与外形的转折。

29.腿部线条要能显现出腿部的内部结构与形态。

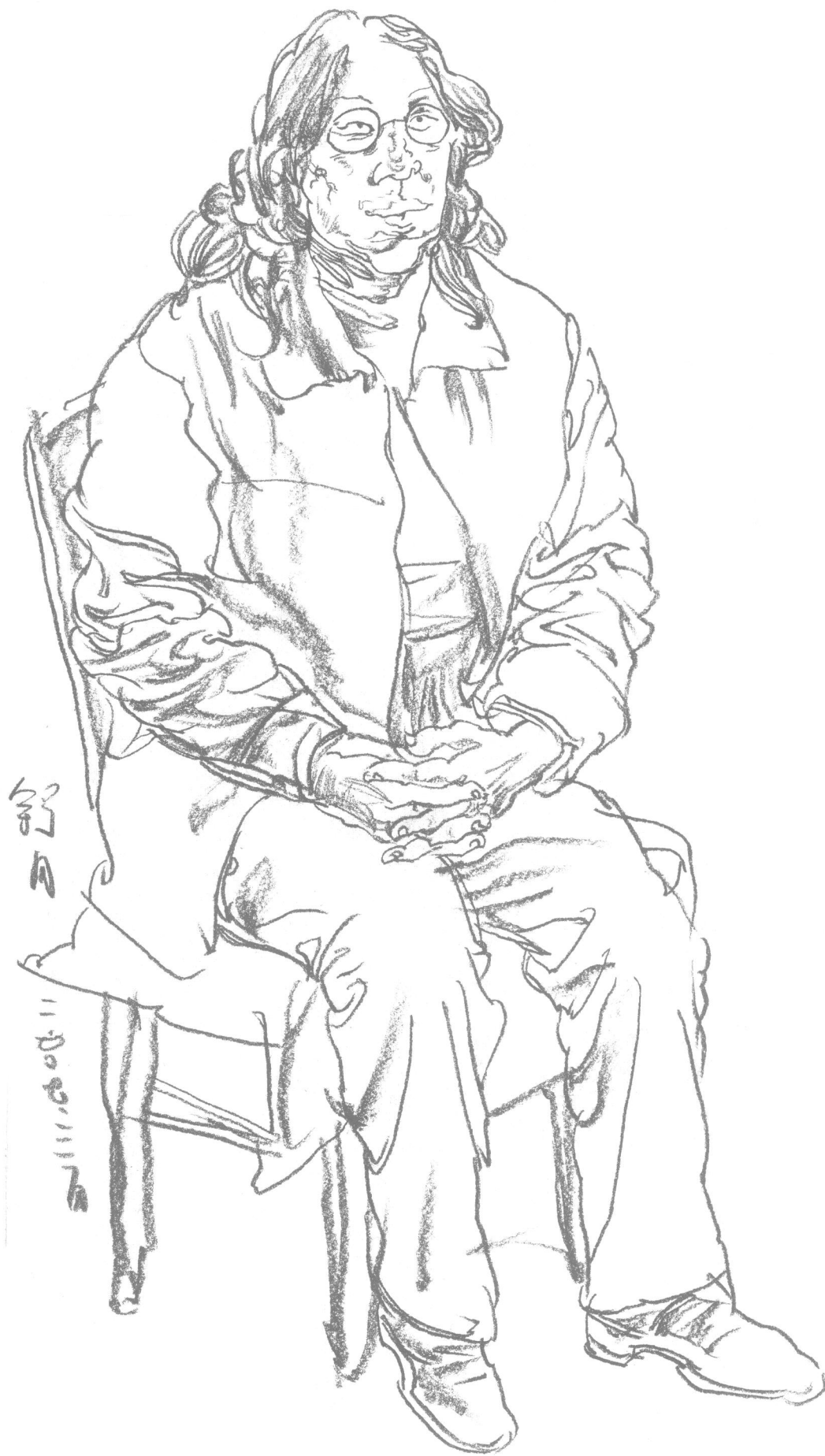
31.同时画出脚的基本形态。

30.腿部略作阴阳皴擦,使其更丰富。

32.再稍作结构的勾画与皴擦。

完成：简洁地画出椅子，根据整幅画面要求，略作调整与丰富。

完成

